

历史经验与当代实践： 高学历群体参与紫砂艺术生态的SWOT分析研究

刘德龙¹,任欢²

(1.南京大学艺术学院, 769348448@qq.com; 2.南京大学艺术学院, 1596126423@qq.com)

摘要:紫砂艺术是传统陶瓷工艺的优秀代表,正面临多重挑战。基于SWOT分析模型,结合历史经验与当代实践,探讨高学历群体参与紫砂艺术生态建设的路径与策略,可进一步推动紫砂艺术的创新发展。高学历群体凭借跨学科知识整合能力、文化传播优势及国际化视野,能有效推动传统工艺的现代化转型,但同时也面临技艺习得周期长、商业化经验不足等问题。在国潮文化复兴与数字技术赋能的时代背景下,可通过多方协作传承、现代设计赋能等策略,打造国潮文化品牌矩阵、建立分级市场体系等方案,为传统手工艺在当代语境下的生产性保护提供理论参考和实践路径。

关键词:非遗活态;高学历群体;SWOT分析;紫砂艺术生态

紫砂艺术是中华传统手工艺的重要代表,但在现代化进程中面临严重的生存困境。大量低价劣质的工业化紫砂产品持续占据初级紫砂消费市场,造成紫砂工艺评价标准的扭曲。更为严峻的是,年轻一代对传统技艺的学习兴趣下降,技艺传承面临着断代风险,导致紫砂文化的延续处于危机之中。近年来,一系列国家非遗保护政策的出台为传统工艺注入了新活力,《“十四五”非物质文化遗产保护规划》^[1]等文件提出要构建多元化的人才培养体系,吸引了一批高学历专业人才开始进入传统艺术领域。同时,传统工艺在当代消费市场中的商业潜力也吸引着高学历群体。这些以硕士、博士为主的群体,通过跨学

科知识的融合,不断探索“学术引领工艺”的新发展模式。这种基于学术研究的创新实践,也为紫砂艺术的现代转型带来新的机遇。如何建立更完善的制度环境,充分发挥这一群体的知识优势,成为推动传统工艺创新发展的重要课题。

高学历群体携带的制度化文化资本(美学、设计学等学位)与紫砂行业具身化文化资本(全手工制壶技艺)之间,既存在互补潜能,又暗含结构性冲突。回顾历史可见,清代曼生壶“文人—匠人”互动模式^{[2]143-154}开创了学术与工艺的协同创新路径,民国紫砂的现代转型是通过“商业网络重构+金石学”^{[2]179-183}来实现破局;上海永安公司、铁画轩商号等商业业态将紫砂从中

[收稿日期] 2025-06-10

[基金项目] 江苏高校哲学社会科学研究重大项目“当代社会变迁与新时代紫砂艺术生态研究”(2024SJZD103); 国家社科基金艺术学项目“社会变迁与新中国紫砂艺术生态研究”(24BG132)

式文人雅玩转化为新兴中产阶层的文化符号。这些历史基因在当代呈现新的形态——直播电商重构消费场景,参数化设计颠覆器型衍化传统,但仿古作伪、技艺断层等痼疾仍如影随形。

“实践的构成原则是习性——这一系统既受结构制约,又具有重塑结构的能动性。”^[3]高学历群体介入或许正孕育着紫砂艺术新习性的生成。基于此,本文试图回答两个问题:一是民国紫砂现代化转型中“商业—学术”双轮驱动机制的历史经验,如何为当代高学历群体介入紫砂提供历史参照?二是在布迪厄文化资本理论框架下,高学历群体的客观化文化资本(如数字化设计作品)如何跨越“学院—行业”的认知鸿沟,实现社会认同?以下基于SWOT策略分析模型展开讨论。

1 内部因素分析

以参与紫砂艺术生态的高学历群体为研究对象,分析其内部特质,梳理出当前该群体在技艺创新、文化传承与市场开拓中具有直接推动作用的优势因素及亟待突破的瓶颈问题。

1.1 Strengths——优势

高学历群体相较其他群体而言具有较强的学习能力和跨学科视野,掌握新技术、新方法等优势。

在推动紫砂艺术创新发展过程中,通过整合艺术设计、人文历史和理工科等多领域专业资源,构建起全方位的技艺创新体系。艺术设计人才依托现代设计理论和数字化技术手段,实现传统工艺的当代转化;人文研究者通过典籍考证和文化基因解析,建立起系统的理论阐释框架;理工科人才则运用材料科学和工业工程技术,在保持手工核心价值的同时提升工艺标准。这种深

度融合不仅覆盖创作流程、文化内涵和技术应用等各个维度,更形成了“以科技赋能艺术,以艺术引领技术”的互动发展格局,为紫砂艺术的现代化转型开辟了创新路径。

高学历群体创造了知识化的价值传递方式,他们运用现代传播理论和多媒体技术,将专业的文化研究成果转化为大众可理解、可体验的内容产品,建立传统工艺与现代认知之间的意义连接。通过学术研究的方法论和当代文化的表达方式,使非物质文化遗产技艺的文化内涵获得清晰的理论表述和有效的传播路径,最终实现从工艺价值到文化价值的升华,与《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出的“适应媒体深度融合趋势,拓展非遗传播渠道,支持各类媒体利用微博、微信、短视频、直播等全面深入参与非遗传播。加强非遗传承人、非遗保护工作人员新媒体知识培训,促进非遗项目通过新媒体得到更广泛的认知认可”^[11]目标形成契合。

1.2 Weaknesses——劣势

高学历群体相较而言具有年龄、技能、人脉、资本等方面的劣势。

紫砂等传统手工技艺的具身化学习有关键敏感期,传统学徒通常自一二十岁就开始接受系统训练,“这一过程因为包含了劳动力的变化和同化,所以极费时间,而且必须由投资者亲力亲为,就像肌肉发达的体格或被太阳晒黑的皮肤,不能通过他人的锻炼来获得那样”^[4],而高学历群体在完成本科教育继而读硕、读博之后才接触紫砂制作,年龄相对较大,其认知结构已形成强烈的符号化思维定式,导致在“手感”“泥性”等非言语化知识的习得存在认知障碍。同时,长期学术训练形成的分析性思维模式,与工艺实践所需的直觉性认知方式产生深层冲突,这种认知不

协调使技艺内化过程变得更为艰难,而年龄因素进一步加剧了这一困境。这些生物学限制使得高学历群体即使再加长时间练习,其技艺精熟度仍难以企及自幼习艺者的水平,形成难以逾越的“具身鸿沟”。

高学历群体在市场运作和商业转化方面普遍存在经验不足的问题。他们对紫砂市场定价机制缺乏专业认知,难以准确把握作品的艺术价值与市场价值的平衡点。同时,他们在销售渠道方面欠缺经验,难以整合实体与网络销售平台的复合营销模式。由于对消费者需求分析和市场趋势预判能力较弱,他们的作品开发与市场需求存在脱节的现象。这种商业化能力的不足,使高学历群体往往出现学历高但作品市场认可度低的尴尬现象。

在紫砂技艺传承体系中,高学历群体也面临着多维度的文化适应障碍。不同于系统化、理论化的分析模式,老师傅直觉经验的传授方式往往“只可意会”。在语言交流中,以“拍身筒”“明针功夫”等方言表达的地域性工艺术语,也造成高学历群体出现理解性障碍。更深层次的障碍在于身份认同的矛盾,“学院派”标签使高学历群体技艺资历被认可的过程延长,技艺资历与学术地位形成不匹配的落差。

2 外部因素分析

外部因素分析主要针对高学历群体参与紫砂艺术生态时存在的环境机遇与风险。

2.1 Opportunities——机遇

高学历群体迎来传统文化复兴、新技术、政策扶持、代际更迭等机遇。

国潮的兴起是传统文化元素与现代生活美学的创造性融合,反映出年轻一代对文化主体

性的追求和民族审美自信的重建。这一趋势使紫砂这类传统工艺从“文化遗产”转变为“活态文化资源”。年轻群体对紫砂的接受方式呈现出鲜明的代际特征,他们更注重器物背后的文化叙事和情感连接,将紫砂视为表达文化认同和生活态度的媒介。这种消费心理的转变,为高学历群体提供了创新空间——通过挖掘紫砂的历史文脉,重构其符号系统,创新其表达方式,使传统工艺与当代青年的审美诉求和精神追求产生共鸣。

在技术应用层面,高学历群体利用动作捕捉、人工智能等技术手段,把传统技艺中难以言传的隐性知识转化为可量化、可传播的显性知识。同时他们打破传统师徒制在时空上的局限,建立数字化工艺数据库和云端学习系统,促进紫砂技艺传承规模化、规范化发展。高学历群体引进区块链技术,建立从创作到流通的全链条可信机制,有效解决艺术品溯源与确权等核心问题。通过数字技术重塑创作、传承与消费的全产业链条,实现产业效率与价值的全面提升,为非遗活态传承探索出可持续的发展路径。

相关部门连续出台的《中国传统工艺振兴计划》^[5]和《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》^[6]等文件,明确将紫砂陶制作技艺等传统工艺纳入重点支持范围,确立了人才培养的重要地位;《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案(2021—2025)》^[7]和《关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的指导意见》^[8],为高学历群体提供了系统学习传统技艺的通道。国家艺术基金、国家文化产业发展专项资金等国家级资助项目均设有传统工艺振兴专项,地方政府配套出台的创业补贴等政策,如宜兴市“陶都英才”政策^[9]等,降低了人才

创业的初始成本。文化和旅游部认定的国家级非遗生产性保护示范基地^[10]等载体,为产学研合作提供了实体支撑。这种多部门协同、多政策配套的制度设计,正在系统性解决高学历群体进入传统工艺领域面临的专业壁垒、资金短缺、平台缺失等现实障碍,为其职业发展提供了强有力的制度保障。

2.2 Threats——风险

高学历群体面临新技术、新文化、新商业生态的冲击等风险。

机械化生产的低价紫砂壶凭借价格优势迅速占领大众消费市场,这种现象造成了典型的“劣币驱逐良币”市场困境。大量低质机车壶以“手工壶”甚至“大师壶”的名义流入市场,伪作泛滥、直播电商价格体系混乱等行业乱象,不仅损害消费者权益,更可能削弱高学历群体在行业中的专业公信力。在这一背景下,高学历群体若仅停留在理论研究层面而未能深度参与技艺实践,恐将加速这一衰退趋势。

高学历群体介入紫砂艺术领域时,存在因研究深度不足而导致的文化失真隐患。这一群体虽然具备跨学科优势,但若对紫砂本体研究不够深入,容易陷入两种误区。一是将传统工艺简单视为设计元素,过度强调形式创新而忽视传统文化和手工技艺文化的内核;二是为快速实现商业价值,简化工艺流程。这种倾向导致作品的文化基因被稀释,在市场导向下,部分创新作品虽然获得商业成功,却丧失了紫砂艺术最核心的“器以载道”文化特质和手作的温暖感,沦为纯粹的工业快消品。

部分高学历创作者过度追求概念创新,创新节奏与市场接受度脱节,作品的形式感虽强但实用性不足,新技术、新材料的应用速度远超消费

者认知更新速度,消费者难以理解某些实验性作品的文化内涵。同时,价格体系紊乱,缺乏统一的价值评估标准,部分高校工作室的创新作品定价普遍超过传统匠人,但市场认可度并未同步提升,对于消费群体的定位模糊,既想保持高端艺术品定位,又试图拓展大众市场,结果导致产品线混乱。

3 基于历史经验与当代实践的策略思考

从历史沿革与现实实践的两个角度出发,对高学历群体如何系统地参与到紫砂艺术生态中来进行探讨。

3.1 文化传承创新策略

3.1.1 构建从“师徒制”向多方协作的新传承模式转化

在信息技术飞速发展的数字时代,传统“师徒式”教学模式的弊端越来越明显。面对信息过载与学科融合新形势,传统非遗技术的传播方式需要被打破,取而代之一种更为开放、多样化的新型技术传播机制。具备跨学科知识结构和创新意识的高学历群体,促进紫砂技艺的当代转换,建立由“师徒制”到多元合作共赢的新型传承方式。

回望紫砂发展史,民国紫砂业呈现出独特的“二元协同”模式:在地化传承中,宜兴延续了“家族—师徒”制,顾景舟等名手通过严格训练,形成了肌肉记忆,确保了技艺的本体性;都市化协作中,借鉴“曼生壶”生产范式,上海出现了“书画家+匠人”的合作模式,如玉成窑紫砂器物上的海派名家刻绘^[11],汤临泽组织的紫砂仿古^[12],铁画轩聘请画家参与装饰设计、装饰刻绘,开创了“名家刻绘+批量生产”的产业路径。这对当代高学历人才介入非遗传承具有重要启

示:跨学科合作需建立在“技艺经验—学术理论”平等对话的基础上,避免过于偏向一方。重构“技艺经验—学术理论”的对话机制,打破传统的单一师徒关系,建立多向度的共赢协作网络。强调“能者为师”的理念,鼓励学习者根据自身发展需求,同时向多位专家求教,多元化的学习路径,能有效解决传统模式下知识结构单一的问题。正如“曼生十八式”将金石学和诗书画印转化为紫砂装饰语言,现代高学历群体可将材料科学、数字技术等专业知识有机融入传统工艺。这种创新不是简单的技术叠加,而是如民国时期海派书画家与宜兴匠人的协作那样,在保持技艺本体性的基础上实现美学突破。

高学历群体在新模式中扮演着关键角色。首先,他们能够将不同领域的专业知识引入紫砂创作,如材料科学、工业设计、数字技术等,为传统工艺注入新的活力。其次,他们具备较强的文化转译和商业转化能力,能将深奥的传统技艺转化为现代语言,促进非遗知识的广泛传播。最后,更重要的是,他们擅长建立跨领域协作网络,促成不同专业背景创作者间的深度合作。

3.1.2 现代设计赋能传统工艺

紫砂艺术的核心价值在于“器以载道”哲学理念与实用美学的完美统一,而当代社会中,紫砂工艺面临着审美固化、应用场景单一、技术创新不足等现实挑战,亟须现代化转型。明清时期在商业推动下,外销定制需求催生了“东方形制+西方装饰”的混搭风格,这类目的地是泰国的外销壶大多会抛光、包金银边或装玉、加金银提梁^{[13]67}。出口欧洲的茶壶身上的装饰多采用模印或拍印,以梅花或竹纹贴片堆塑为主。壶钮多浮雕狮子,或壶嘴镶盖扣,又缀链相连;壶把和嘴仍是英国茶壶的传统,不遵循宜兴紫砂“三平”的原则,有时候

茶壶流、把等亦有雕塑特色^{[13]80}。这种转型具有双重现代性特征。其一,生产逻辑的革新。通过国际买办定制,产品谱系突破传统茶器范畴,开发出咖啡具、烟灰缸等实用品类,体现了全球化语境下的需求响应能力。其二,符号系统的再造。器物装饰保留文化符码,同时植入当地审美元素,构建起跨文化对话的视觉语言体系。

高学历群体介入为紫砂艺术的创新发展提供了新可能,运用第一性原理思维,可以创设新的应用场景,发现更多运用紫砂器的场景,当然也可从材料、功能和内涵三个维度重新诠释紫砂美学,以跨学科协作推动传统工艺的现代转型。在此过程中,材料技术方面可以研发新型环保坯体配方,数字技术方面运用参数化设计工具开发更多创新器型,工艺技术方面则专注于传统技法的精进与新型成型技术创新,以“科技+艺术+工艺”的融合模式为紫砂艺术注入了新的活力。

构建多元化“工艺创新中心”是紫砂艺术实现突破性发展的重要途径。该平台汇聚多领域专家协同创新;材料工程专家研究紫砂与陶瓷、玻璃等异质材料的复合工艺,攻克材料兼容性等技术瓶颈;产品设计师开发适应现代生活方式的创新器型,如兼具实用与观赏价值的紫砂茶具系列;数字媒体艺术家运用参数化设计技术创造独特形态语言。这种跨学科合作能丰富紫砂使用功能,革新其艺术表现形式。数字化制造技术为传统工艺提供快速原型验证解决方案,匠人精湛手工技艺赋予作品独特人文质感,二者优势互补形成“科技支撑、匠心呈现”的现代创作范式。文化内涵挖掘方面,高等教育背景从业者擅长将传统工艺与当代文化思潮相融合,通过主题性设计传达可持续发展理念、智能生活美学等时代命题,使传统技艺从简单、复古元素蜕变为贯通传

统与现代的生活艺术媒介。

3.2 市场生态重构策略

3.2.1 打造国潮文化品牌矩阵

在消费升级与文化自信的时代背景下,紫砂艺术的市场生态亟待通过品牌化、数字化、年轻化的方式进行重构。高学历群体凭借其跨学科知识背景和市场敏感度,能为传统紫砂工艺注入商业活力,构建完整的国潮文化品牌矩阵。

具有高等教育背景从业者可引领构建紫砂产业品牌集群,实施精准市场细分策略。开发工艺纪录片、新媒体短视频、衍生文创产品等系列文化创意产品,打造完整紫砂文化 IP 生态。各子品牌需建立独特视觉形象识别体系和品牌文化内涵,实现不同消费场景全方位覆盖。推出“紫砂创新者”影像计划,系统记录年轻创作者探索历程;设计紫砂元素文化衍生品,如创意文具、收藏级盲盒等提升产品可及性;开展跨界品牌合作,如与知名茶企共同研发联名款茶器,实现品牌价值叠加效应。这种立体化内容运营模式可推动紫砂产品从传统手工艺品转型为具有持续文化输出能力的现代文化符号。

在此基础上,布局“数字藏品+实物作品”的双轨生产模式。例如对典型的器型进行三维数字化采集,形成数字艺术品收藏,并在区块链平台上进行限量销售。相应的数字藏品则配备可兑换的实体作品,形成线上线下联动的价值体系。如江苏卓易文化发展有限公司推出“卓易甄选”平台,为宜兴紫砂打造融合区块链技术的专业交易平台,推动紫砂非遗数字化转型^[14]。这一模式既可以吸引更多的年轻收藏家,又可以通过数字确权解决艺术品溯源难题。同时还可以发展 AR 交互功能,使消费者只需用手机一扫,就能看到作品的制作过程、艺术家的创作经

历,加强使用者的感受与情感的联结。

3.2.2 构建分级市场体系

跨学科专业人才建立结构化的市场分级机制,重构紫砂产业的价值生态。依据现代市场细分原理,紫砂制品可划分为三个差异化定位层级。高端收藏品类面向艺术品投资市场,突出“独一无二”创作特性,延续古法龙窑烧制技艺,每件制品配备创作者的亲笔签名及权威认证文件,满足资产配置需求。中端鉴赏系列服务品质消费客群,保留关键手工工序,采用标准化组件与可替换设计提升产出效率,实现美学品质与日常使用的结合。大众实用系列针对普通消费者,运用电窑等现代生产技术,执行严格品控标准,确保产品兼具经济性与实用性。

针对不同市场层级,可以设计不同的生产模式。在收藏级领域,可以建立“大师工作室”模式,通过数字化工具辅助设计,但严格保持手工制作的传统。在鉴赏级领域,可以采用“手工+机械”的混合生产方式,核心工艺由工匠完成,配件生产则引入现代设备。在实用级领域,则可以建立完整的工业化生产流程,通过 3D 建模、标准化模具等技术手段确保产品质量的一致性。这种分层生产体系既能保留传统工艺的精髓,又能实现规模化生产的效率。

紫砂的现代化转型不仅是一次商业与技术层面的革新,更是一场文化调适的实践。其经验表明,传统手工艺的活态传承需要在市场适配、技术平衡、文化创新与人才协作之间找到动态的契合点,从而为当代非遗保护与开发提供历史镜鉴。通过对紫砂艺术发展历程的梳理和高学历群体参与现状的 SWOT 分析,揭示了传统工艺现代化转型的复杂图景。当前紫砂艺术生态面临着工业化冲击与传统技艺传承断裂的双重危机,

而高学历群体的介入既重构了历史上文人匠人协同创新的传统,又为非遗保护提供了新的可能性。基于布迪厄的实践理论,可见高学历群体的参与正在重塑紫砂艺术的习性系统,而要实现文化资本的有效转化,需要建立“学院-行业”对话机制,推动技艺传承与现代创新的有机融合。紫砂艺术的活态传承,最终需要在守护文化基因与拥抱时代创新之间找到动态平衡。

参考文献

- [1]文化和旅游部.文化和旅游部关于印发《“十四五”非物质文化遗产保护规划》的通知[EB/OL].(2021-05-25)[2025-06-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/09/content_5616511.htm.
- [2]刘德龙.曼生壶设计研究[D].无锡:江南大学,2020.
- [3]布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2003:79.
- [4]布迪厄.文化资本与社会炼金术:布尔迪厄访谈录[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:194.
- [5]国务院办公厅.国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知[EB/OL].(2017-03-12)[2025-06-08].https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/24/content_5180388.htm.
- [6]文化和旅游部,教育部,科技部,等.文化和旅游部 教育部 科技部 工业和信息化部 国家民委 财政部 人力资源社会保障部 商务部 知识产权局 乡村振兴局关于推动传统工艺高质量传承发展的通知[EB/OL].(2022-06-23)[2025-06-08].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5703096.htm.
- [7]文化和旅游部,教育部,人力资源社会保障部.文化和旅游部 教育部 人力资源社会保障部,关于印发《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案(2021—2025)》的通知[EB/OL].(2021-10-09)[2025-06-08].https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/fwzwhyc/202110/t20211019_928411.html.
- [8]人力资源社会保障部,财政部,国务院国资委,等.关于印发《关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的指导意见》的通知[EB/OL].(2021-06-08)[2025-06-08].https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202106/t20210623_3722988.htm.
- [9]无锡市人民政府.宜兴市“陶都英才”政策[EB/OL].(2021-06-09)[2025-06-08].<https://www.wuxi.gov.cn/doc/2021/06/09/3383549.shtml>.
- [10]文化和旅游部.文化和旅游部关于公布2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单的通知[EB/OL].(2024-03-28)[2025-06-08].https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/fwzwhyc/202403/t20240328_951955.html.
- [11]刘德龙.玉成窑紫砂对曼生壶设计范式的复制与衍化[J].创意与设计,2020(4):47-54.
- [12]刘德龙.清代文人茶器稿《“陶冶性灵”茗壶二十品》考[J].中国陶瓷工业,2023,30(4):12-18.
- [13]陈传席.紫砂小史[M].上海:上海人民出版社,2019.
- [14]无锡市人民政府.“区块链”紫砂艺术品交易平台上线[EB/OL].(2023-06-26)[2025-06-08].<https://www.wuxi.gov.cn/doc/2023/06/26/3994725.shtml>.

(责任编辑:王军辉)